Retouchez
vos photos pas à pas

Luminosité • Contraste • Couleur

Anne-Laure Jacquart

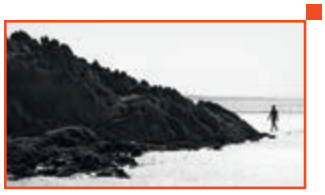
© Groupe Eyrolles, 2014, ISBN : 978-2-212-13868-9

EYROLLES

Sommaire

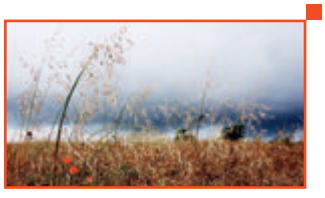
Efficacité, subtilité, expressivité.... VII
Au programme de votre lecture ... 2
Retouchez pas à pas, mode d'emploi ... 4
Un livre pour pratiquer ! ... 6

1. Retoucher pour révéler ... 9
Représentation photographique et réalité ... 10
Retouche et authenticité ... 12
Du tirage argentique à la photo numérique ... 14
L'intention de retouche ... 16
Atelier – Réflexion de retouche ... 18

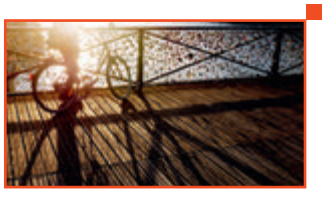


2. Perception de la luminosité et du contraste ... 21
Avant l'action, la perception ! ... 22
Voir les densités pour retoucher ... 24
Atelier – Variantes en luminosité et contraste ... 26
Densités extrêmes : les hautes et basses lumières ... 28
Le contraste des extrêmes ... 30
Atelier – Ajustement des densités extrêmes ... 32
Les tons intermédiaires ... 34
Le contraste tranché ... 36
Densités et histogramme ... 38

3. Logiciels et outils pour gérer le contraste ... 41
Quels logiciels pour quels outils ? ... 42
Sélection de logiciels de retouche gratuits ... 44
Quelques considérations techniques ... 46
Retoucher avec les réglettes ... 48
Retoucher avec les niveaux ... 50
Modifier la luminosité avec la courbe ... 52
Modeler le contraste avec la courbe ... 54
5 conseils pour bien optimiser vos photos ... 56
Pour évaluer la qualité de vos traitements ... 58



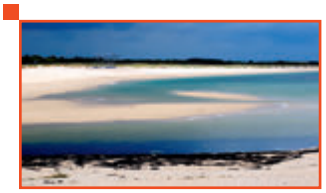
4. Retouche de la luminosité et du contraste ... 61
Des retouches « simples » ... 62
Surexposer une image ... 64
Éclaircir les tons intermédiaires ... 66
Atelier – Surexposer ou éclaircir ? ... 68
« Noircir » une image ... 70
Assombrir une photo ... 72
Atelier – Noircir ou assombrir ? ... 74
Contraster les extrêmes ... 76
Vers un contraste nuancé ... 78
Atelier – Étapes de retouche d'une image ... 80



5. Maîtrise du contraste au service de l'image ... 83
Renforcez matière et textures ... 84
Révélez vos contre-jour ! ... 86
Dramatisez vos ciels nuageux ... 88

Sublimez vos portraits 90
Dramatisez vos ambiances : l'effet Low key 92
Illuminez vos images façon High key 94
Testez le rendu « photocopie » 96

6. Perception des couleurs 99

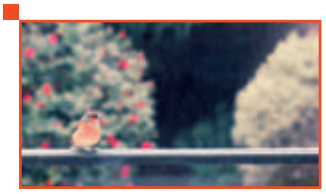


Des couleurs sur nos images... 100
Atelier – Variantes en teinte, luminosité et saturation 102
Impact d'une couleur : la luminosité 104
Impact d'une couleur : la saturation 106
Teinte et impact relatif d'une couleur 108
Caractériser les couleurs pour mieux les retravailler 110
Variations de teinte : la température de couleur 112

7. Retouche des couleurs par gammes de teintes 115

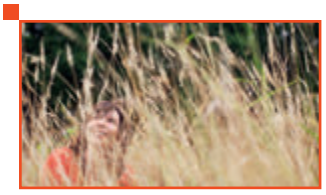
Doser la saturation 116
Outil Teinte Saturation Luminosité 118
Maîtriser la saturation, couleur par couleur 120
Variations de teintes 122
Gestion de la luminosité par gammes de teintes 124
Atelier – Variantes chromatiques 126
La conversion en noir et blanc 128
La fonction « Noir et blanc » des logiciels 130

8. Retouche de la couleur d'ambiance 133



La balance des blancs 134
Altération et création de dominantes 136
La balance des couleurs 138
Les réglettes de balance des couleurs 140
Les courbes Rouge Vert Bleu de balance des couleurs 142
Traitements chromatiques *via* les courbes 144
Colorimétrie et contraste 146
Atelier – Une ambiance colorée... pas à pas 148

9. Maîtrise de la couleur au service de l'image 151



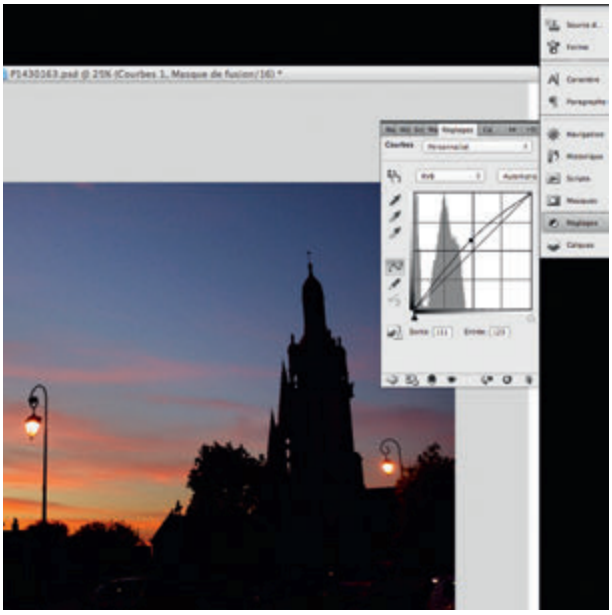
Teintes acidulées et rendu « pop art » 152
Différenciation colorée 154
Contraste dramatique en couleur 156
Atmosphère chaleureuse ou ambiance glaciale ? 158
Sépias personnalisés et rendus « colorisés » 160
Nostalgie chromatique et « traitement croisé » 162
Opération Science-fiction ! 164

10. Retouches graphiques pour perfectionner vos images 167

Pivoter : l'outil Rotation libre 168
Corriger la perspective : l'outil Torsion 170
Recadrer 172
Atelier – Perfectionner une composition 174
Rotations à angle droit et symétries 176
Atelier – De l'intention à la retouche 178

Le mot de la fin... 183

Au programme de votre lecture



Parfois, même devant notre écran, une « photo » nous saute aux yeux ! Alors que je retouchais une vue de clocher en contre-jour via *la Courbe, sous Photoshop, je me suis soudain rendue compte que le tracé de l'histogramme reprenait assez fidèlement la forme du sujet. J'en ai réalisé cette « photo-capture d'écran ».*

Ce que je vous propose à travers ces pages, c'est un ouvrage d'optimisation globale du contraste et de la couleur. L'idée ? Celle du « révélateur », déjà d'actualité au temps de l'argentique, et qui fait la transition entre un négatif nécessitant d'être développé et une image finalisée. Si notre matière première numérique est un « positif », elle n'est pas pour autant une photographie au rendu optimal, une image aboutie.

Qu'est-ce que l'optimisation d'images ?

Cet ouvrage traite de l'aspect le plus essentiel de la retouche : le post-traitement d'images… Je ne vous apprendrai donc pas à jouer les prestidigitateurs de la photo en faisant apparaître des goélands dans un ciel azur ni en supprimant, comme par enchantement, l'acné de vos modèles. L'enjeu consiste ici à révéler le potentiel de vos fichiers bruts par une optimisation qualitative et créative de la luminosité, du contraste et de la colorimétrie. Cette démarche de retouche vous aidera, j'en suis convaincue, à « faire illusion » et permettra à vos clichés en deux dimensions d'enfin retranscrire la richesse des scènes que vous captez, tout en volume, en lumière et en couleurs fortes !

Des retouches globales mais « différenciées »

Afin de simplifier le propos mais aussi de rendre les exemples plus parlants et les retouches possibles dans n'importe quel logiciel, j'ai choisi de ne présenter, dans cet ouvrage, que des traitements réalisés sur l'ensemble de l'image (pas de traitements par zones). Les méthodes de retouche différenciée vous surprendront cependant sans doute en vous permettant d'agir (comme par magie !) davantage sur l'un ou l'autre sujet de la photo (voir chapitre 7).

Un contraste accentué pour un impact décuplé

Les traitements présentés visent à exploiter le contraste de façon créative plutôt qu'à l'optimiser de manière sage et classique (voire à l'atténuer *via* l'utilisation de curseurs dédiés à la récupération de détails dans les zones bouchées ou les plus éclairées)… J'espère ainsi que cet ouvrage vous amènera à aimer encore davantage un contraste prononcé tout autant que justement dosé et à mettre en valeur vos photos de façon plus originale, plus personnelle et plus créative.

La retouche, accessible à tous

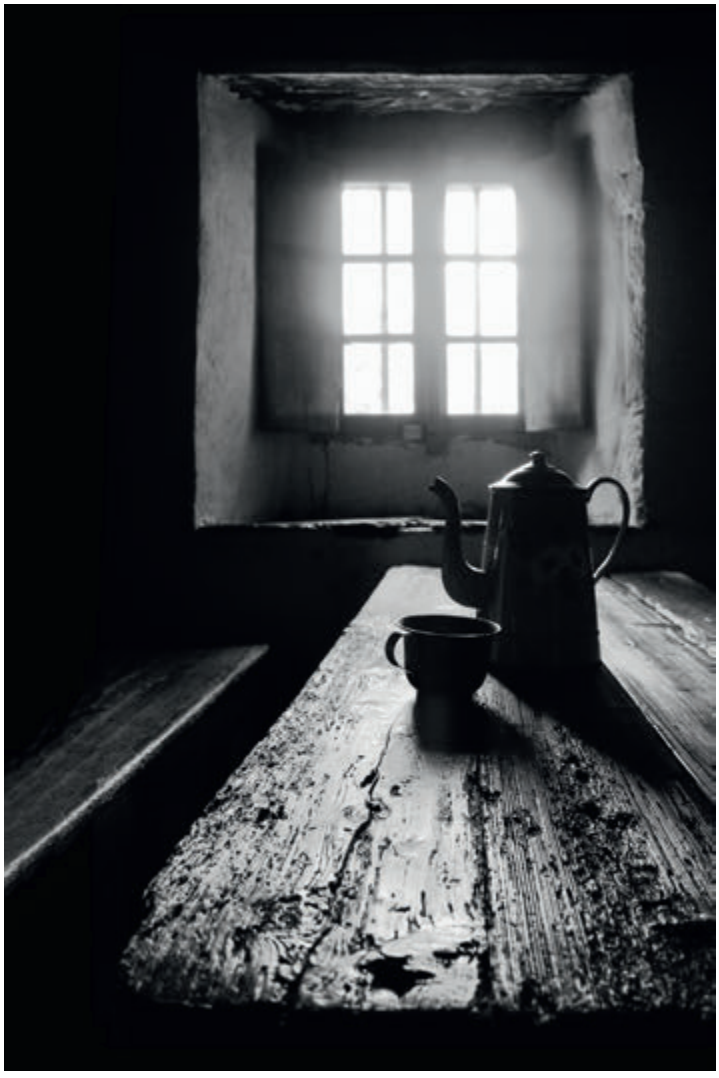
J'aspire, *via* ce livre, à rendre la retouche accessible à tous, et à permettre à ceux qui n'ont pas osé se lancer jusque là, faute de temps, de support adapté, de budget logiciel ou d'envie, de redécouvrir leurs images sous un nouveau jour. Pour ceux d'entre vous qui pratiquent et maîtrisent déjà

en partie l'optimisation d'images, cet ouvrage est une invitation à repartir sur des bases peut-être plus simples et plus solides. Il vous amènera à mieux comprendre certaines manipulations dont vous avez sans doute déjà expérimenté les effets, et à les mettre en œuvre de manière plus pertinente, plus cohérente avec l'image choisie mais également plus intentionnelle.

Conseils de lecture

Effectuer une première lecture chronologique du livre vous permettra de mieux comprendre comment s'articulent la réflexion sur le rendu de l'image et les réglages effectués. Par la suite, chaque thème étant développé sur une double page dédiée, vous pourrez facilement réétudier l'un ou l'autre réglage et choisir, à votre convenance et à votre rythme, l'un ou l'autre rendu parmi les modèles de retouche présentés afin d'en faire bénéficier certaines de vos images.

Ma méthode tend à vous faire repartir de la base, de la perception, puis de la gestion de la luminosité, du contraste, de la couleur, pour aller vers une démarche de retouche aboutie et des rendus plus complexes appliqués « en connaissance de cause ». Vous aurez peut-être l'impression, par moment, de lire quelques évidences ; ces rappels sont cependant essentiels, aussi je vous conseille de ne pas brûler les étapes et de suivre mon raisonnement. La démarche présentée, en vous faisant cheminer du plus simple au plus complexe, vous permettra de comprendre vraiment les enjeux de la retouche d'images.



D'emblée, j'ai imaginé cette prise de vue, réalisée dans un écomusée, en noir et blanc. L'ambiance intemporelle, authentique, le charme du contre-jour et le jeu des matières ne pouvaient qu'être sublimés par un traitement monochrome ! Ici, le contraste était déjà là, un peu trop agressif, même, et selon un rendu plutôt sombre. J'ai donc cherché à retrouver un peu plus de lumière pour adoucir la photo sans toutefois briser ce contraste fort, garant de son impact visuel et émotionnel. Un léger recadrage m'a également permis de dynamiser la composition.

Un livre pour pratiquer !

J'ai distillé, déjà à la prise de vue, un peu de magie sur ce sujet tout simple, en intégrant un élément brillant au premier plan, en faible profondeur de champ. Il ne restait plus qu'à souligner ce rendu délicat par une retouche à l'avenant caractérisée par une luminosité et un contraste bien dosés mais surtout par une atténuation des couleurs que je ne voulais conserver qu'en demi-teintes (désaturation mesurée).

Bien entendu, la lecture de ce livre ne va pas sans la mise en pratique, sur vos propres images, des retouches présentées ! Voici quelques informations et conseils pour vous aider à projeter ma démarche de retouche sur vos photos.

Mise en œuvre logicielle

Cet ouvrage est conçu pour vous permettre de progresser quel que soit le logiciel que vous souhaitez utiliser. Pour que cela soit possible, je décris, tout au long du livre, comment accéder aux outils et appliquer les réglages dans une dizaine de logiciels de référence. Ce panel me donne la possibilité d'explorer les différents types de fonctionnement que l'on peut rencontrer sur les plateformes de retouches. Les similitudes d'ergonomie et de vocabulaire permettent que ces informations soient utiles aux utilisateurs de tous logiciels.

Si, au cours de votre lecture et de vos essais, vous réalisez que votre logiciel présente des lacunes et limite votre retouche, tournez-vous simplement vers d'autres plateformes pouvant mieux répondre à vos besoins ! N'hésitez pas, notamment, à consulter la liste des logiciels gratuits conseillés p. 44 ; ceux-ci vous permettront de mettre en œuvre facilement tous les traitements présentés dans l'ouvrage.

Les différentes variantes d'un même outil (réglettes, niveaux ou courbe pour le contraste, balance des couleurs à curseurs ou encore courbes Rouge Vert Bleu pour les traitements couleur, etc.) peuvent, de plus, s'avérer plus ou moins adaptés à l'une ou l'autre retouche. Aussi, ne vous limitez pas à une seule, mais exploitez leur complémentarité pour obtenir LE rendu précis que vous recherchez ! Selon votre expérience de la retouche et votre sensibilité, commencez par approfondir les réglages *via* l'un de ces outils avant de vous intéresser au suivant, ou consultez d'emblée les informations données, pour un même réglage mis en œuvre, sur plusieurs d'entre eux, afin de mieux repérer leurs spécificités.

Sélection de photos tests pour se lancer

Afin de vous entraîner à mettre en œuvre facilement et sans scrupules les retouches présentées, préparez une petite sélection d'images qui constituera la matière première de vos bancs de tests. Pour vous faire la main, n'optez pas pour vos photos préférées ! Les images choisies auront en effet peut-être à subir vos maladresses de retouche, sans doute inévitables, et vous devez vous sentir libre d'expérimenter.

Prenez soin, avant toute chose, de dupliquer les photos concernées afin d'en conserver une version intacte. En plus de cette version brute mise de côté et archivée, enregistrez, dans votre dossier « Retouchez vos photos pas à pas », chacune des images en deux exemplaires. Cela vous permettra de comparer facilement votre version tout juste retouchée avec l'original, et de dupliquer ce dernier à l'infini pour envisager, chaque fois, une nouvelle retouche, différente de la précédente.

Dans votre sélection d'images tests, rassemblez une dizaine de photos variées montrant les caractéristiques suivantes (une même image peut intégrer plusieurs des critères énoncés) :

- douce et fade, comme voilée (vue par temps couvert, reflet) ;
- extrêmement contrastée (contre-jour présentant des silhouettes et des zones lumineuses) ;
- très claire, assez blanche (vue d'un sujet très clair, ou légèrement surexposée) ;
- particulièrement colorée (vue regroupant des sujets d'au moins trois couleurs tranchées) ;
- presque sans couleurs (vue tout en demi-teintes, gris bleuté, verdâtre, jaunâtre, etc.) ;
- ensoleillée (vue montrant des ombres et des sujets éclairés) ;
- dominée par le ciel (vue intégrant une grande part de ciel, si possible nuageux) ;
- nocturne (vue de nuit plutôt sombre, réalisée en extérieur) ;
- à la lumière électrique (vue réalisée en intérieur, en fin de journée) ;
- décevante car non représentative du volume ou des couleurs du sujet photographié ;
- mystérieuse, dramatique (vue vous semblant montrer une ambiance un peu inquiétante, offrant un bon potentiel dramatique) ;
- un portrait (vue montrant un visage mais pas l'ensemble du corps du modèle).

Bien entendu, cette première sélection n'est pas limitative. Aussi, n'hésitez pas à aller chercher au fur et à mesure de votre lecture d'autres photos plus adaptées pour mettre en œuvre l'une des retouches présentées ou à prélever de vos prises de vue récentes quelques nouvelles images dont vous souhaitez explorer le rendu. Cependant, revenir plusieurs fois sur la même photo vous aidera, je le pense, à juger de vos progrès et à affiner, par la pratique, votre réflexion sur le rendu d'une image.

Cette photo est rendue assez douce par son contraste plutôt réduit, son flou de profondeur de champ et ses couleurs harmonieuses. J'ai cherché, par un traitement subtil, à offrir une meilleure luminosité à cette vue saisie entre chien et loup sans pour autant la surexposer ni en annihiler l'atmosphère semi-nocturne. La retouche a naturellement révélé les teintes complémentaires des sujets en présence sans pour autant les rendre criardes ; elles apparaissent alors plus pures et plus acidulées.